

A la découverte de Paul Klee

01.02.14 > 20.04.14

Dossier de présentation des visites guidées et des ateliers pour les élèves de GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2.

Infos et réservation :
lesclevos@3cda.org
www.confluences-drome-ardeche.fr
04 75 60 27 33

Les Clévos, Centre culturel
390, route de Marmans
26800 Etoile-sur-Rhône

Le centre culturel Les Clévos
vous présente l'exposition "A la
découverte de Paul Klee".

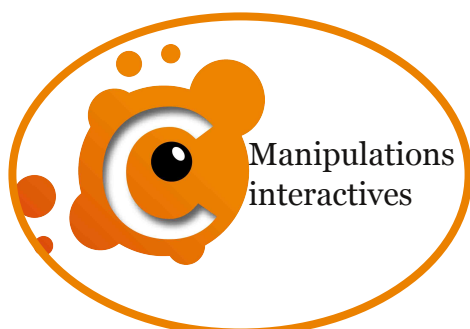
Après le succès de l'exposition "A la découverte de Niki de
Saint-Phalle et Jean Tinguely" le centre culturel accueille un
autre grand nom de l'art du XXème siècle.

Avec cette exposition, réalisée par la Vallée de la Jeunesse de Lausanne,
les élèves pourront manipuler des reproductions d'oeuvres de Paul Klee
pour en comprendre ses techniques et ses théories. La pédagogie de cette
exposition est basée sur le jeu et les manipulations qui permettent de
développer la sensibilité, la curiosité et la créativité de l'enfant.

C'est avec plaisir que nous vous présentons ce document vous
permettant d'appréhender au mieux cette nouvelle exposition.

Bonne lecture et bonne visite!

Sandro DUCA
Président de la régie du centre culturel
Les Clévos

Présentation générale

"Les tableaux de mon petit Félix sont meilleurs que les miens, trop souvent filtrés par mon cerveau."

Félix Klee, Souvenir de mon père, in Klee, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1985

La citation de Paul Klee, reprise par son fils Félix, démontre bien la fascination qu'exerce sur le peintre la production enfantine.

C'est pourquoi cette exposition est destinée en premier lieu aux enfants.

Ce jeune public découvre Paul Klee par le jeu et les manipulations et plonge dans son univers de formes et de couleurs. Ainsi ils comprennent les techniques de l'artiste, son époque et ses théories picturales.

Découvrir Klee par le jeu permet aux enfants de retrouver un imaginaire proche de leur interprétation du monde qui les entoure.

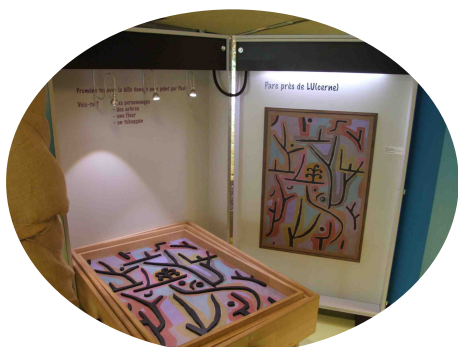
Il y a une véritable rencontre créative entre les enfants et Paul Klee.

Mode d'emploi :

Des reproductions d'oeuvre de l'artiste Paul Klee et des jeux ou manipulations en lien avec l'oeuvre sont présentées dans de grands meubles triptyques (en forme de grandes valises). Jeux d'observation, puzzles, labyrinthe, dessins, ... contribuent à la découverte ainsi qu'à la compréhension de la vie de Paul Klee, de ses oeuvres et de ses très nombreuses techniques.

Objectifs :

-> Démocratiser la culture en familiarisant l'enfant avec des productions artistiques.

L'Histoire de l'art dans les programmes scolaires

L'enseignement de l'Histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire. C'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art permettant aux élèves de maîtriser les repères historiques et culturels indispensables pour comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique.

Objectifs:

- susciter la curiosité de l'élève, développer son désir d'apprendre, stimuler sa créativité, notamment en lien avec une pratique sensible ;
- développer chez lui l'aptitude à voir et regarder, à entendre et écouter, observer, décrire et comprendre;
- enrichir sa mémoire de quelques exemples diversifiés et précis d'œuvres constituant autant de repères historiques ;
- mettre en évidence l'importance des arts dans l'histoire de la France et de l'Europe.

Connaissances acquises :

- des formes d'expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique;
- des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques;
- des grands repères historiques;

Capacités acquises:

- mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvre d'art;
- utiliser des critères simples pour aborder ses œuvres;
- identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur, l'époque à laquelle cette œuvre a été créée;
- échanger des impressions dans un esprit de dialogue.

des attitudes :

- curiosité et créativité artistique
- initiation au dialogue et à l'échange
- une première découverte de la diversité culturelle des arts et des Hommes.

Biographie de PAUL KLEE

Paul Klee est né en 1879 et grandit dans une famille de musiciens. Sa mère, Ida, était chanteuse professionnelle et son père, citoyen allemand, était professeur de musique à Berne.

C'est de lui que Paul hérite son amour pour la musique, il excelle d'ailleurs très tôt dans l'exercice du violon. À l'automne 1898, il commence ses études de peinture à Munich où il côtoie Vassily Kandinsky.

En 1899, il rencontre Lily Stumpf, une pianiste qui devient sa femme en 1906. Ils auront leur fils Félix en 1907.

C'est Paul Klee qui élève son fils pendant que sa femme gagne l'argent du ménage grâce au cours de piano qu'elle donne. En 1910, il expose 56 oeuvres au musée de Berne puis Bâle, Zürich et Winterthur. A partir de ce moment là, il commence à être reconnu dans son art.

En 1920 Klee est nommé professeur au Bauhaus, un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne) par Walter Gropius. Il enseigne plusieurs matières dont la reliure, l'orfèvrerie et la peinture sur verre.

Les deux guerres mondiales auront des répercussions sur les oeuvres et la vie de Paul Klee. Il perd deux de ses amis dans la première et la seconde le contraint à quitter l'Allemagne. La montée du nazisme dans l'Europe se perçoit dans certains de ses tableaux.

Les oeuvres de Paul Klee sont difficilement assimilables à un seul mouvement artistique. Il appartient aussi bien aux expressionnistes, aux cubistes, aux peintres concrets et abstraits, qu'aux surréalistes. Ce qui prime pour lui c'est la couleur. Il a exploité toutes les combinaisons imaginables de couleurs, des plus estompées aux plus vibrantes, des plus délicates aux plus fortes. Il enseigne d'ailleurs la théorie des couleurs au Bauhaus de Weimar puis à l'Académie des arts de Düsseldorf.

Paul Klee laissait sa seule sensibilité diriger le pinceau.

Il meurt en 1940 d'une grave maladie, la sclérodémie, près de Locarno juste avant d'obtenir la nationalité suisse.

Visite guidée de l'exposition

Déroulé pour une classe

Chaque classe est accueillie par un médiateur et réalise une heure de visite guidée sur l'exposition « A la découverte de Paul Klee » et une heure d'atelier artistique en lien avec les techniques et les œuvres de l'artiste.

Visite guidée GS CP

Valise : Le portrait, la vie, le chat de Paul

Introduction : valise biographique expliquant les dates et période importante de l'artiste Paul Klee.

Les enfants doivent replacer le texte avec l'image correspondante.

Valise : Tu me fais tourner la tête Senecio

Oeuvre de 1922 de Paul Klee : Senecio est un personnage simplement réalisé avec des formes géométriques (cercle, triangle,...) et des couleurs vives. Et pourtant il est très expressif.

Les enfants doivent remettre la tête du tableau à la bonne place à l'aide d'une manivelle.

Valise : Le masque au petit drapeau

Cette peinture est réalisée avec une technique bien particulière que Paul Klee invente après avoir vu la méthode de projection de Hans Reichel et ses collègues du Bauhaus. Paul Klee projette de la peinture en utilisant comme pochoirs des grillages fins ou des plaques perforées. Un effet de transparence et d'apesanteur est alors perçu.

A l'aide de manivelles, les enfants recomposent le masque du tableau.

Valise : Théâtre de poupées

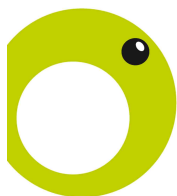
Cette oeuvre montre que Paul Klee a utilisé la technique de la gravure dans ses peintures et que l'artiste entretenait un rapport très étroit avec le théâtre, l'opéra et la musique.

Les enfants doivent retrouver 7 erreurs placées dans la reproduction. Quand ils réussissent, une musique que Paul Klee joue au violon retentit.

Valise : Peinture murale

Les symboles sont très présents dans le travail de Paul Klee. Ils indiquent toujours une direction à prendre, une réflexion ou un discours. Introduction des notions "dividuel" et "individuel" très présentes dans les théories de Paul Klee.

En tournant la manivelle, les enfants retrouvent la bonne position des flèches dans l'oeuvre.

ATELIER ARTISTIQUE

KLEE UN TECHNICIEN ET THEORICIEN :

Mots clefs : composition + formes + dividuel + individuel

Les enfants vont réaliser une composition à l'aide de pochoirs et de formes.

Dans un second temps, ils la mettront en couleur.

Une ouverture sera faite sur les notions "dividuel" et "individuel" que Paul Klee utilisaient dans certaines de ses oeuvres. Le caractère "dividuel" se rapporte à une addition d'éléments similaires alors que le caractère "individuel" est un caractère supérieur qui confère à la forme une existence propre.

POUR ALLER PLUS LOIN :

En classe, un travail de pulvérisation peut être réalisé avec une brosse à dent. Les élèves projettent la matière en frottant la brosse préalablement enduite de peinture.

Si on veut travailler sur la composition, il est bien d'utiliser une seule couleur mais on peut aussi employer différentes couleurs pour donner l'effet de transparence et de superposition que Paul Klee élaborait dans ses oeuvres.

Visite guidée CE1 CE2

Valise : Le portrait, la vie, le chat de Paul

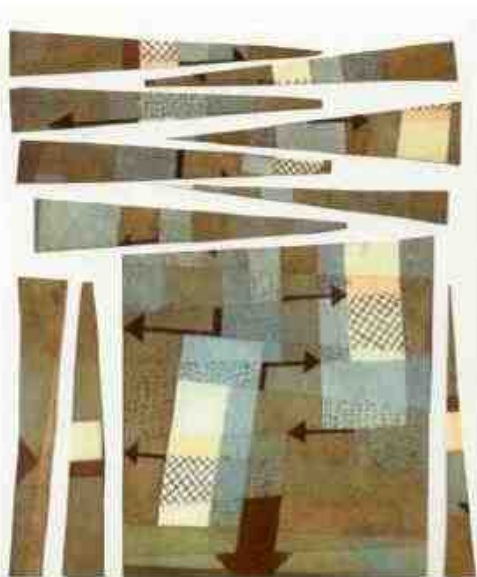
Introduction : valise biographique expliquant les dates et périodes importantes de l'artiste Paul Klee.

Les enfants doivent replacer le texte avec l'image correspondante.

Valise : Le funambule

La question de l'équilibre joue un rôle fondamental dans la théorie et dans la production artistique de Paul Klee. Dans ses notes pour une «théorie de la forme picturale», Klee écrit: «le sentiment de la verticalité est vivant en nous, afin que nous ne tombions pas [...]. Dans certains cas, nous prolongeons l'horizontale, tel le funambule avec une perche».

Les enfants doivent redessiner le personnage du tableau de Paul Klee puis le faire disparaître à l'aide de la chaleur d'un sèche cheveux.

Valise : Séparation du soir

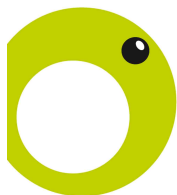
Ce tableau montre la place importante que Paul Klee donne à l'équilibre et à l'harmonie des couleurs dans ses oeuvres et dans ses théories picturales. Dans cette oeuvre le symbole de la flèche est également présent.

Les enfants doivent placer des poids sur une balance de manière à obtenir l'équilibre des couleurs comme sur le tableau de Paul Klee.

Valise : Equilibre instable

Parmi les éléments centraux de la théorie artistique de Paul Klee il y a le thème de l'équilibre. Les choses – telle est son idée fondamentale – présentent certes un aspect statique et solide, mais se trouvent en réalité dans un état de mouvement perpétuel. L'oeuvre "Equilibre instable" montre l'élévation, la pesanteur et le mouvement.

Les enfants doivent reconstruire le tableau de Paul Klee en empilant des pièces dans le bon ordre.

ATELIER ARTISTIQUE

KLEE UN EQUILIBRISTE DANS LE MOUVEMENT

Mots clefs : Equilibre + signe + mouvement

Les enfants vont expérimenter l'équilibre dans les oeuvres de Paul Klee.

Leur travail sera de reconstruire une oeuvre de l'artiste afin de la rééquilibrer. Ils utiliseront pour cela de la peinture et des feuilles de papier.

Une ouverture sera faite sur les symboles que Paul Klee inséraient dans certaines oeuvres.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le travail en classe peut-être prolongé avec l'utilisation de "kapla".

Autour de l'oeuvre "Equilibre instable", les élèves reconstruisent une tour et testent son équilibre. Puis l'équilibre des couleurs peut être abordé en utilisant des kapla colorés.

Visite guidée CM1 CM2

Valise : Le portrait, la vie, le chat de Paul

Introduction : valise biographique expliquant les dates et période importante de l'artiste Paul Klee.

Les enfants doivent replacer le texte avec l'image correspondante.

Valise : Du gris de la nuit surgit soudain

La peinture de Klee est pensée non pas dans l'instant, mais dans la durée. Cette temporalité est présente à toutes les étapes de la vie du tableau. Considérée sous l'angle des étapes de fabrication, puis de réception par le regard, la peinture de Klee est une sédimentation de temps successifs. L'oeuvre "Les cristaux en formation" montrent bien cette temporalité.

Les enfants doivent recréer le puzzle de l'oeuvre de Paul Klee.

Valise : Harmonie

Cette oeuvre est une tentative de symbiose entre la musique et la peinture. On retrouve dans l'oeuvre des rythmes, des variations, des ondulations qui peuvent faire penser à une pièce musicale.

Les enfants doivent réaliser un tableau en essayant de trouver un rythme comme sur le tableau de Paul Klee.

Valise : Blanc polyphonique

Klee a, sur la peinture, un point de vue de musicien. Violoniste expérimenté, il cherche à donner à l'espace pictural un tournant plus temporel, plus rythmique, avec un sens aigu du mouvement.

C'est une réelle nouveauté au niveau de la composition picturale. La peinture polyphonique est un jeu de transparences, de couches superposées qui permettent de faire rejouer les mouvements de formes, les articulations, les mélanges, les accords chromatiques.

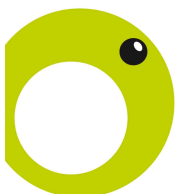
Les enfants placent dans le cadre les motifs pour composer un tableau à la manière de Paul Klee.

Valise : Nouvelle harmonie

Le rythme et la notion de "composition" dans le travail de Paul Klee sont très importants. L'algorithme régulier des successions horizontales des couleurs nous renvoie aux théories de Klee et aux mathématiques.

Les enfants doivent définir une suite de carrés : horizontalement, verticalement ou en diagonale... Puis ils doivent retrouver la même suite de couleurs mais en sens inverse. Une lumière s'allume si la réponse est juste.

ATELIER ARTISTIQUE

KLEE : UN PEINTRE MUSICIEN

Mots clefs : Composition + Polyphonie + Rythme + Temporalité

Les élèves vont travailler sur le lien entre la peinture de Klee et la musique.

Une fugue de Bach sera écoutée puis les élèves devront réaliser une chorale pour recréer la partition représentée dans l'oeuvre "Rythme" de Paul Klee.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves en classe peuvent retravailler sur cette chorale improvisée autour d'autres oeuvres de Paul Klee comme "Blanc polyphonique".

Les élèves peuvent aussi créer leur propre partition avec des carreaux de mosaïques colorés puis la tester musicalement par la suite.

Bibliographie

Livres présents au CDDP de la Drôme :

Arts visuels et musique/Philippe Morin. - CNDP-CRDP, 2011

Paul Klee/Jean-Louis Ferrier. - Terrail, 1998

Klee en rythme/L'art en jeu Atelier des enfants.- Centre Georges Pompidou

Le chat et l'oiseau/Géraldine Elschner et Peggy Nille.-CRDP Aix Marseille

Livres présents à la médiathèque universitaire de Valence :

Klee : 1879-1940 /Dirigé par Jean-Luc Chalumeau. - Cercle d'art, 2005

Paul Klee : l'explorateur de l'invisible /Eloi Rousseau. - Ed. Palette, 2011

Paul Klee : oeuvres de 1933 à 1940 : Nîmes, [5 juillet-24 septembre] 84, Musée des beaux-arts, 1984

Livres présents à la Médiathèque Beauvoir de Romans sur Isère:

En rythme, Paul Klee / Sophie Curtil, Paul Klee. - Centre Georges Pompidou, 1993

Klee, la musique de la ligne / Claire-Hélène Blanquet, Paul Klee. - Casterman, 1995

Paul Klee / Jean-Louis Ferrier. - Terrail, 2001

Paul Klee et la nature de l'art : une dévotion aux petites choses : exposition, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, 26 mars-20 juin 2004 / Paul Klee. - F. Hazan, 2004

Paul Klee : l'explorateur de l'invisible / Eloi Rousseau. - Ed. Palette, 2011

Scolaires : GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2

Uniquement sur réservation

lesclevos@3cda.org ou 04 75 60 27 33

Dates :

Du 01 février au 20 avril 2014

Les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi

Infos :

www.confluences-drome-ardecche.fr

Tarifs 2014 et conditions :

50€ : 1 classe et ses accompagnateurs adultes

2h de visite avec un médiateur du centre comprenant une visite guidée de l'exposition et un atelier artistique.

Sur réservation :

Possibilité de manger dans une salle hors-sac ou dans le parc en extérieur

Accès :

Centre culturel Les Clévos

390, route de Marmans

26800 Etoile-sur-Rhône

Coordonnées GPS :

44.840593

